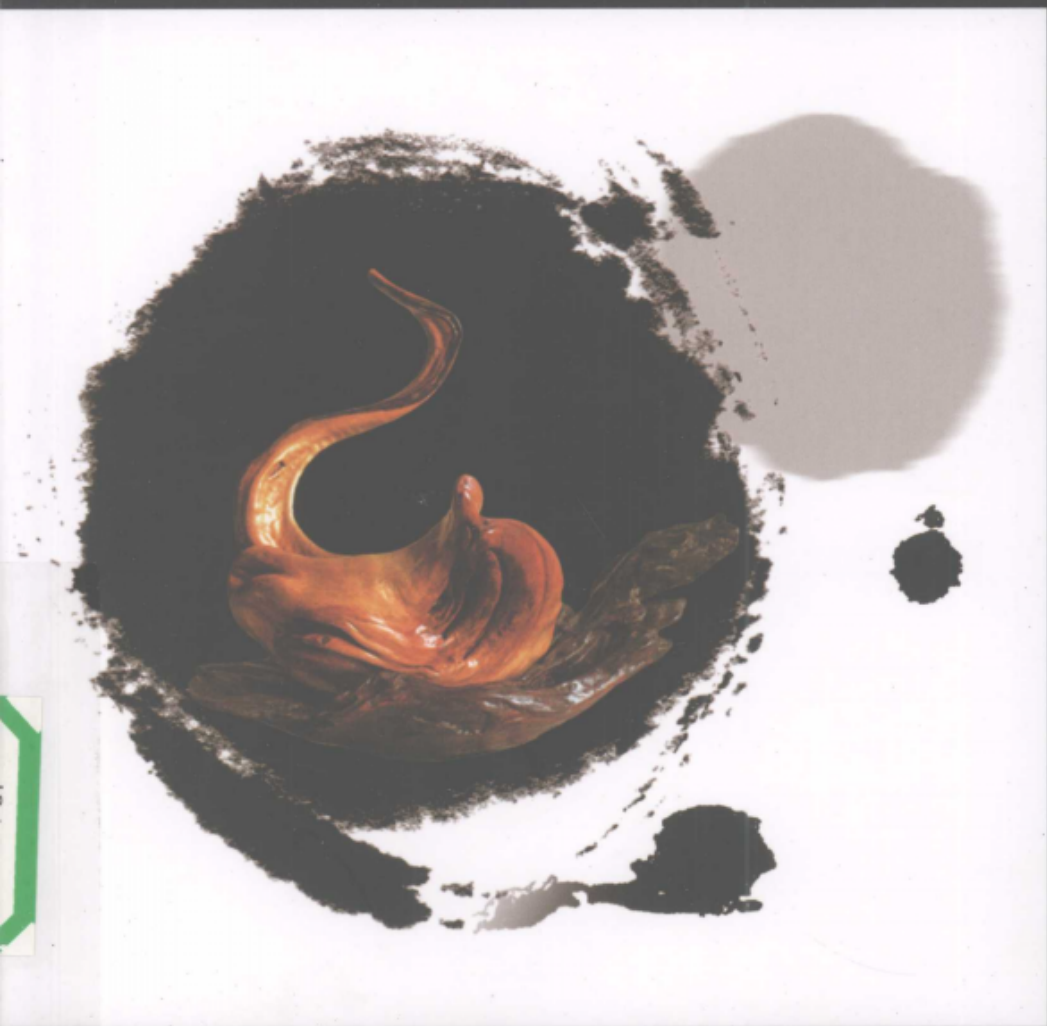

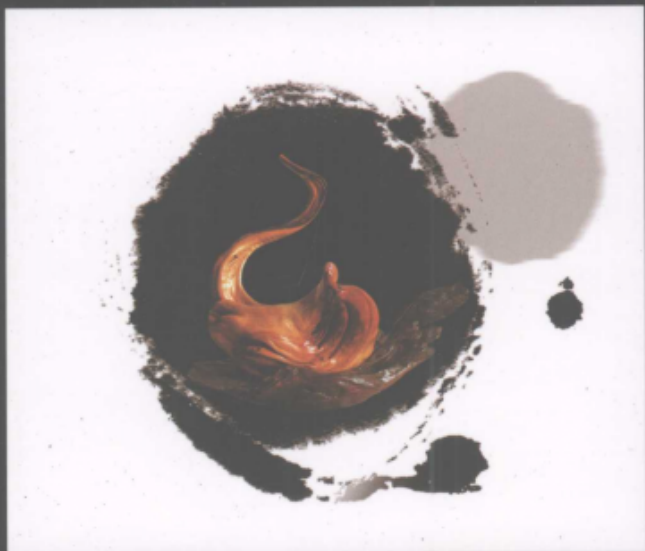
章建明 著

大美无痕

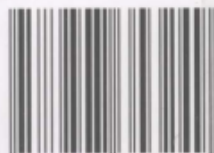
根雕审美与感悟

西泠印社出版社

ISBN 978-7-80735-324-9

9 787807 353249 >

定价：58.00元

大美无痕

——根雕审美与感悟

章建明 著

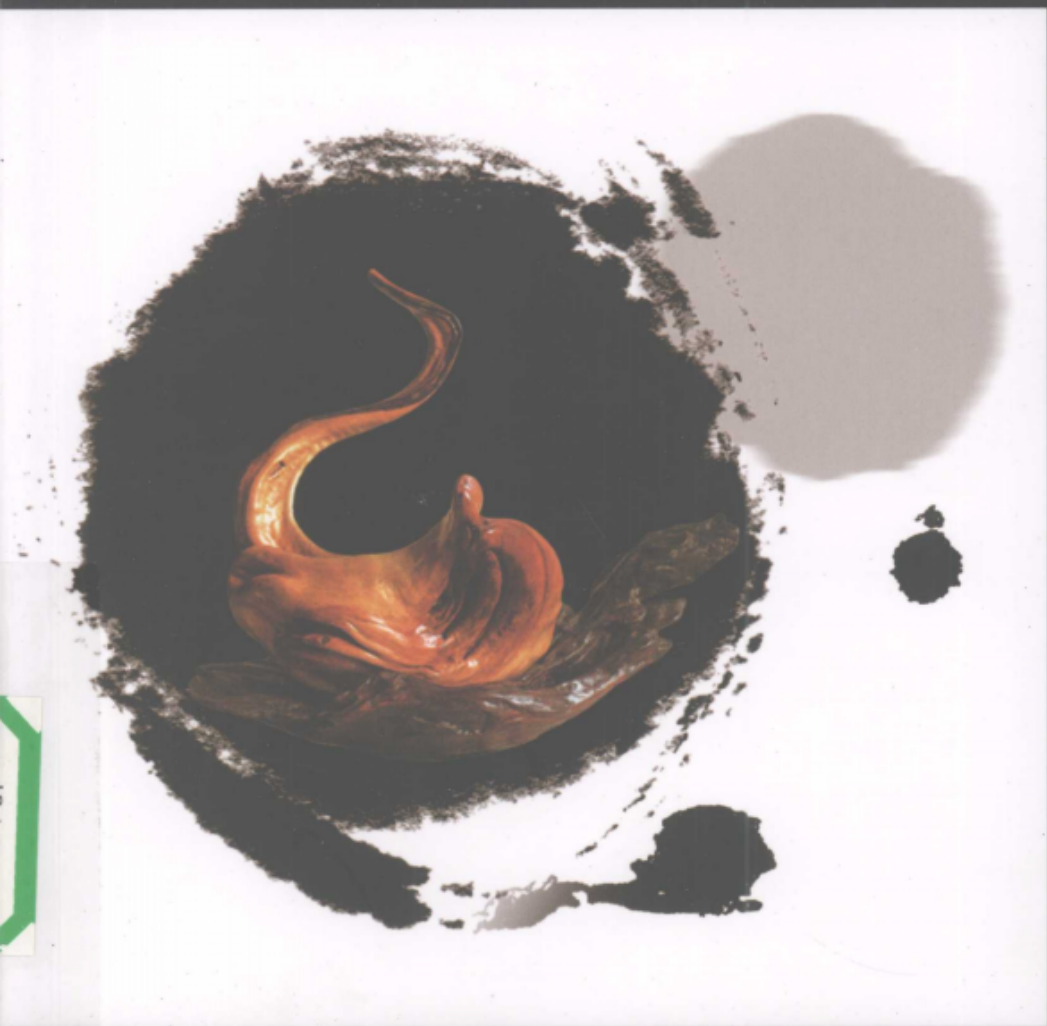
西泠印社 出版社

章建明 著

大美无痕

根雕审美与感悟

西泠印社出版社

缙云根雕以其“自然”至上和注重形式美感，于2007年5月被列入省级非物质文化遗产名录。缙云根雕这一民间艺术品类目前正处于现代转型期，其一方面代表了中国根雕艺术发展的走向，另一方面又面临孤寂、清贫、困惑的接踵而至。因此，需要有人坚守真诚，抛却功利，凭借我们固有的文化根基去有所思考，有所创见，有所感悟。

——作者题记

◎ 走近“根艺美术”

把“根的艺术”变成“艺术的根”，系根艺界在当代艺坛应该高举的一面大旗。

“根艺美术”只有把“根的艺术”变成“艺术的根”，才可能借助根的天然媒材之美，实现意从心造，达到趣中见妙之境界。它或抒情，或象征，最终一领风骚的是功夫在雕外的内功，是作者凭藉慧眼与匠心“努力寻根”，“寻求非人为地、更为自由地创造出来的一种区别于一般雕塑所能具备的，更足以显示原材料美的特性和自然质朴的审美价值”（王朝闻语）而达到的美的发现。显然，凡能独树一帜、引人关注的根艺之作，皆与坚持顺乎自然并在“发现”上做尽文章分不开。艺术之美在于发现，乃古今中外艺术家之共识，就“根艺美术”而言，则更见如此。

探索根艺之道，是为了以此指导实践，提高创作水平和欣赏水平，促进根艺事业的发展。如何把“根的艺术”变成“艺术的根”，是每一位有心从事“根的艺术”的作者毕生要做的功课。毋庸置疑，新时代、新世纪在呼唤更多有品位的根艺新作的涌现，包括画册和学术论著在内。但现代根艺运动自上世纪80年代兴起后，却鲜见探索性的根艺专著问世，这已成为根艺界的一大缺憾。倘若不讲学术，不讲根艺美学的文化特质，光讲根艺市场的商业炒作，导致根艺之作一味相互抄袭你我，或任由市场牵着鼻子走，还自以为是时尚、是潮流，最终倒真的会成为“文化低能”或“艺术弱智”。我主张走近“根艺美术”，正是希望更多的根雕艺人能向艺术家转型，向学术靠拢，从理论的高度审时度势，在实践中发扬原创精神。这涉及的是根艺乃至一切艺术作品是否还具有生命力的问题，不容等闲视之。

如今，来自浙南山区的根友——缙云县文联主席章建明先生的《大美无痕——根雕审美与感悟》一书脱稿，当是中国根艺界的稀有新闻。该著图文并茂，融作者跻身根界潜心创研的“情、爱、缘”于一体，运用可供教学之用的讲义札记形式写来，分题设篇，统筹兼顾，全方位介入根艺之道，又尽抒作者“审美与感悟”之胸臆，显出作者在此领域所具有的独到见解与胸有成竹的把握。我只能说，此书读罢让人备感欣慰。作为“正在崛起的一个根艺大省”，浙江在这方面确实大有可书可写、可圈可点之事。而今，居然已有人做了这么一件当仁不让又举足轻重之事，实在令人佩服！在此，祝本书早日出版面世。

谨作此文，是为序。

中国工艺美术学会木雕专委会秘书长
浙江省美术评论研究会副秘书长

张所照

2008年1月28日

◎为艺术的纯正共勉

中国根雕艺术的学术理论研究和探讨，尚处起步阶段。看了章建明先生的信稿，我觉得他确实是在认真地思考问题，不是随波逐流之辈，这是本人喜欢交的朋友。在当今根界，难得有他这样对学问和艺术如此严谨、执着追求、能独立思考问题的人。敬佩！

根雕艺术源远流长，其独特的艺术语言和表现形式彰显了我们民族传统文化的优良基因，经过最近二三十年的推广和普及，目前已成为中国现代生活中的一种文化现象。可悲的是，时下一些所谓的“根艺美术大师”心态浮躁，沉迷于“名片艺术家”的幻境，对一些最基本的概念、原理都不愿认真探索求证。比如流行多年的“三分人工，七分天然”的三七开创作“原则”，就有误导之嫌。天然美和艺术美是相互依存、相互转换的关系，任何人都不可能复制或再现天然美，而过份拘泥天然美又势必影响艺术美的发挥。像这样简单的道理，现在也被一些人搅乱了。美学家王朝闻先生曾经说过，自然美是在自然界客观存在的，能引起人类感官愉悦的，未经打上人类劳动印痕的客观形式和事物。当自然界的根材被艺术家发现并引起感官愉悦时，才会被取来做根雕艺术的载体。在这之前，根材在自然中客观存在着，无所谓美与不美。只有经过审美发现、创意、构思、雕琢、打磨、上光、配座、命题等一系列劳动转换过程，才可以成为艺术品。

纯艺术品相对于工艺美术品也是有区别的，真正的艺术品不可复制，没有实用的目地性，是纯净的。时下一些“根艺”工厂大量地，年复一年地生产达摩、观音、罗汉等，既没有朦胧含蓄的意境，同时又与传统的东西相去甚远，实际上并不能称为根雕艺术品。有一次我在展览会上看到南方某省一“大师”雕的达摩，肩扛大刀，手执酒葫芦。须知达摩渡江后，到嵩山少林寺面壁十年，是一典型的“苦行僧”，怎么可能携刀到处讨酒吃？艺术本和名利无关，无非就是获取情感愉悦和享受的一种精神食粮，这是所有真正有成就的艺术家都自觉恪守的座右铭。无视人文传统，不研究艺术语言的追名逐利之辈，怎么也成了大师，甚至特级大师？这是中国文化的悲哀！作为文化人、艺术家，我们脸上无光。我们责无旁贷，应维护根雕艺术文化品格的纯正，从理论到实践进行正本清源的辩证。

婆娑人世，十丈红尘，恩怨生死，聚散浮沉。感叹人生知音少，今遇章先生，甚幸。

中国化管理学会根雕文化研究中心主任 刘 勇

2008年1月28日

目 录◎

惟根独钟	// 02
根雕艺境	// 04
自然之魂	// 06
神韵天成	// 08
审美品格	// 10
艺术精神	// 12
现代气质	// 14
线型魅力	// 16
寻奇觅美	// 18
异想天开	// 20
施艺要略	// 24
造型三题	// 26
治俗良方	// 28
宁巧勿拙	// 30
形式语言	// 32
唯美倾向	// 34
创造和谐	// 36
构图举要	// 38
底座配置	// 40
工艺特性	// 42
实用造型	// 44
命题刍议	// 48
艺术借鉴	// 50
培植美感	// 52
品质鉴赏	// 54
审美准则	// 56
创作杂感	// 58
根苑哲思	// 60
艺业随想	// 62
写意人生	// 64
虔诚感悟	// 66
名人说根	// 68

◎ 惟根独钟

想当初，在机关挂闲职做“万金油”，将临不惑而无所成就。眼看年华虚掷，青春不再，着实心有不甘。正值心惶惶、路茫茫之际，适逢乡村大兴开山种植，废弃根本取之不尽。又遭友人蛊惑，遂一哄上钩，痛下决心，认定根雕这最省本钱的行当。学那东施效颦，自封“鬼根斋主”，并请省城王京盦老先生篆书于厅堂。从今往后，只管耕耘而不问收获，荒了钓竿，疏了牌友，凉了提琴，别了影院，恍惚惚做起纯艺术的清秋大梦。

于是乎，文绉绉一介书生斯文不再。节假日，肩挎工具包，手拎编织袋，翻山越岭，走村过店，搜寻奇根异木。途中倍受口渴肠肌煎熬，还常被村民疑为采药材、捉蕲蛇、拾破烂，数遭野犬吠逐而逃夭。天傍黑负重返家，顾不得灰头土脸，趁兴头赶紧抠土、剥皮、裁截。平常时日，除了办公或操劳生计，稍有空闲，即趴在工作台上摆弄根块。一边熏着烟草，一边揣摩构思，依势造型，极尽三雕七磨之能事。日复一日，转遍了方圆数十里荒郊野岭，背回了上千件大小根材；年复一年，手头功夫渐入佳境，飞禽走兽和山川人物或奔、或驻、或立、或卧，仪态万方、洋洋洒洒堆满墙角几架。偶被亲朋碰翻，便像性命拿走一般直跳脚。到了这个份上，犹如农夫仓柜有粮，心底不慌，人前不再猥琐，谈吐底气益足。雅兴所至，登临城隍顶，放眼五云城，顿生世人皆醉我独醒之豪气。

常言道：天有不测风云。正当心高气傲，踌躇满志之时，某夜内人出差回家，瞥见屋中根屑狼藉，泥石成堆，蚂蚁结群，电水壶焦臭扑鼻。忍无可忍，破口横眉，历数往日“积怨”，直呼神经病！到底是妇人之见，分不清事情轻重，区区一壶岂可与艺术相提并论？曲高和寡，知音难觅，古人确有先见之明。沮丧之余，想想挨训也是活该：谁让你移情别恋，鬼迷心窍，深陷于盘根错节而不思自拔？唉，与其说是人雕根，倒不如说是根雕人！

根石缘

◎ 根雕艺境

根雕在中国古已有之，今人又称根艺，是利用树根的自然形态创造审美实体的一种艺术样式。传统根雕的题材多为佛像、神仙、灵禽异兽以及花架、桌凳等实用工艺品，主要以木雕技法和木工手艺进行加工制作。上世纪80年代，刘开渠、王朝闻等一批著名艺术家倡导淡化“雕”技来展示“艺术的根”，为根雕指明了一条由物象表达走向自然美与艺术语言美并重的探索之路，促使这一古老的工艺品类一步步朝着现代艺术的方向进化。

现代根雕的主流重在表现，且与民间美术渐行渐远。在造型手段上，虽然不完全排斥木雕手艺，但其核心技术已转为“自然雕法”，讲究的是尽可能地保留或“恢复”根味。在新的创作观念支配下，根雕艺术的形式语言、表现手法以及欣赏趣味，都更加适应当代社会人们的审美需求。目前，全国性的根雕组织有中国根艺美术学会、中国化管理学会根雕文化研究中心和中国民间文艺家协会根雕委员会。南方各省如闽、浙、鄂、赣、皖等地民间雕刻历史悠久，且具人文、资源优势，起步早，作者群相对集中。福州的屠一道先生堪称现代根雕的先行者，接触这门艺术，不能不知道这个名字。

放浪形骸的根总是随遇而安、顺境而生，没有理性教条的束缚，没有市侩功利的拖累，没有风格流派的追随，这决定了根雕质朴率真的审美取向。根由天生，艺在人为，作者的创造性主要表现在对自然美的发现利用和秩序化处理上。作为一门自然的艺术、发现的艺术，根雕的艺术精神凝聚着中国道学传统“天人合一”的哲学思想，艺术表现则兼具混沌性和形式美特征，这同时也是创作欣赏活动的两个基点。根雕雅俗共赏，既是专家的艺术，又是群众的艺术。但平心而论，由于受“群众性”和利益趋动的影响，当前的总体局面并不尽如人意，这从千人一面的具象雕刻充斥展馆市场的现状中可以得到明证。故此，根雕界的有识之士任重而道远。

悠然见南山

◎自然之魂

亲近自然，是生灵的本能；寄情自然，是人生的境界。根雕贵在自然，美在自然，与自然共存亡。“人定胜天”的狂妄不单会给人类带来灾难，在根雕领域同样也会遭到报应。真诚的对自然情有独钟，以呵护自然美、升华自然美为己任，将终身托付给自然的怀抱。

山野的根，是大自然的造化；艺术的根，是大自然的精灵。纹理线条的起伏，映现出溪流山脉；斑驳明快的本色，凝固着日月辉光。疤孔瘤结的构成，浓缩了原野形胜；苍劲扭曲的体态，印证了雨雪风霜。人有人缘，根也有根缘，冥冥中自有定数。天设地造的根材如不遇识者，它仍将永蒙尘垢，或与污泥同化，或沦为农妇灶下游魂。然而一经慧眼巧手的观顾和调理，便会脱胎换骨赋予鲜活的生命，使自然的本性得以诗化和升华。

非人造的美不属于艺术范畴，具有审美价值的根不等于艺术品，人们期待的是艺术的自然。根雕作品大多个性张扬、引人入胜，古怪中透现凝重，丑陋中溢出情趣，缺憾中隐含优雅，朦胧中散发灵性。自然的价值在于养心、养眼、养人，还在于远离浅薄和庸俗。因此，根雕当以自然美为本，任你有多高明的技艺，也不应有孪生的具象作品问世。以损害自然美为代价换来的所谓逼真和完整，多属愚人所为，必使作品丧失自然的魂灵。

根雕作者徜徉于天生自然与艺术自然之间，艺术生命与大自然息息相关，无论是生活还是创作，人与自然你中有我，我中有你，天人合一，心手合一。驻留在用树根搭建而成的人生驿站里，享受着自然造化和亲手制作的奇妙体验，无需刻意寻找新人类普遍失落的自然心理。在寻根施艺中感受到大自然的亲切和力量，得以尽情抒发内在的美好情感，不经意间就把生命价值与审美价值融为一体，顺便就获得了一种精神的平衡与寄托。

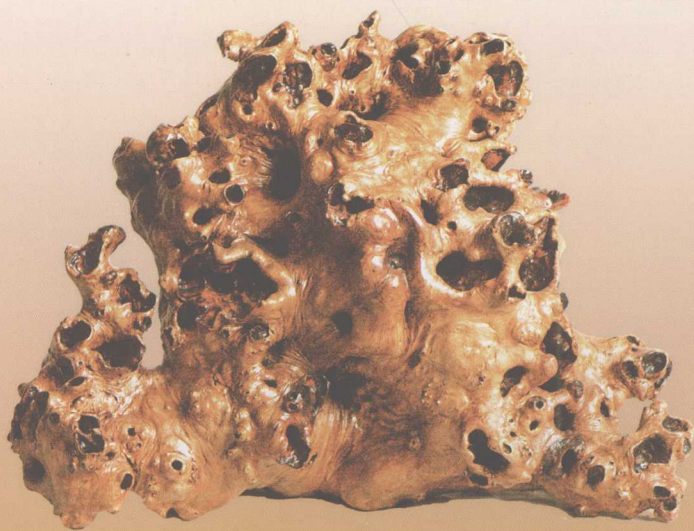
因此，对自然心存敬畏，属于根雕艺术家的天良和本性。

草莽英雄

山花烂漫

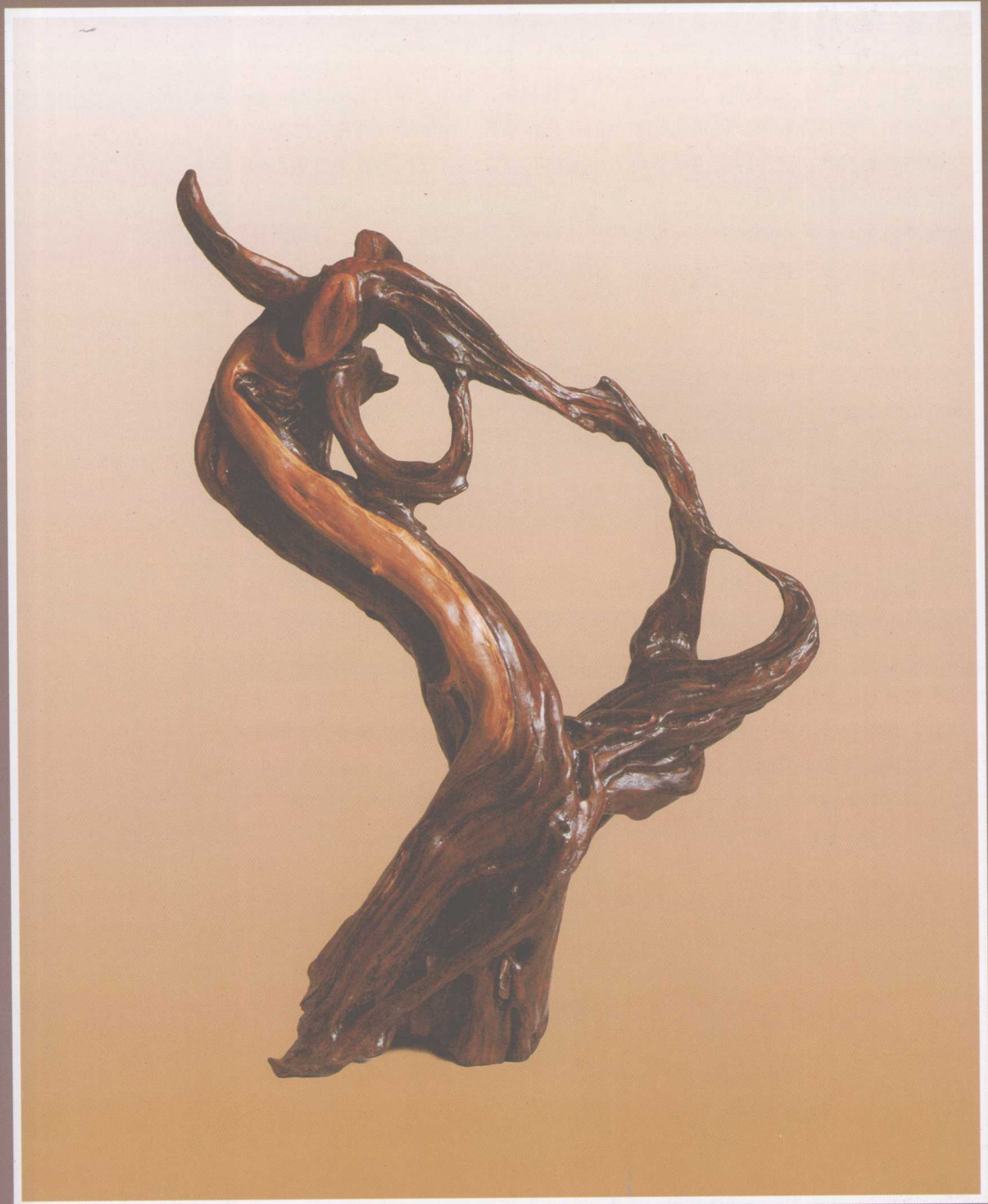

◎ 神韵天成

如果说怪诞是根雕的表象，那么天趣则是根雕的神髓。天趣即天生的趣味或神韵，中国自古就有“天趣盎然”“有似天成”“天机云锦”的审美评语，足见国人对自然生趣和神韵的欣赏由来已久。根雕的神韵主要来自材料本体，人为的加工提炼只是出于赞美和升华的动机，对它的构成并不起主导作用。我们常说的“发现美”，实际上也就是发现自然美的神韵。

无论是自然造化的神韵，还是艺术作品的造型，都在漫不经心、不露声色的状态下表现出来，都通过超凡脱俗、至善至美的形式来获取审美主体的认同。根雕注重传神写意，可说是依托天趣才得以生存，事实上，其“卖点”或“看点”也全在于此。因而艺术家在创作时必然会倍加珍视天成的神韵，自觉地循“天理”，顺“天意”。观赏石同属于自然的艺术，形式上讲究透、瘦、皱、漏、清、奇、丑、拙，却又忌讳显露人工迹象。根雕与之大同小异，也以天然成色取胜。面对看似可有可无的根体局部，为了突出天生趣味，只要对整体不形成冲突，哪怕与物象形体特征不甚相干，也会最大限度地予以保留。大音希声，大美无痕。相对于浑朴隽永的天成神韵，日常所见的图案化的城市绿地、宾馆式的家居装修、舞女般的光鲜亮丽，也只能算是一种低等级的美。

根雕的神韵除了体现在天生自然，还离不开经作者妙造的“自然”。这里所说的“妙造”指的是天真随意，信手拈来，看似无为而无不为之功力火候全在于替“天”行道。作为现代艺术家族中的一员，现代根雕对根材先天生成的构形只能是简化和改良，而不是随心所欲地淡化或改造。作品完成后，天趣部分更有趣，人工处理与整体的自然特征浑然一体。同为造型艺术，绘画、雕塑是模仿性的艺术，建筑、书法是非模仿性的艺术，而根雕则介于两者之间，既注重形式感，又不完全排斥模拟和写实，前提是不可有违自然生趣。假如一厢情愿地去强求仿生效果而忽略天成的韵致，将会弄巧成拙而坏了天公的美意。

溪山流韵